

中國民間剪紙

南京的剪紙

南京的民間剪紙，一部分是屬於鞋帽衣服上的綉花的圖樣，較于實用；一部份是在過年逢節喜慶佳日之時，裝飾廳室，以增喜樂的氣氛。因此，它也叫做“喜花”。

正因為它是叫“喜花”，故其所表現的多半也就不外乎是喜氣洋洋的一類題材。如“吉慶有余”、“安居樂業”、“雙仙和合”、“榴開見子”等等寓意的剪紙。這些剪紙不僅反映了勞動人民對生活的幸福懷着強烈的願望與要求，而且也充分地表現了勞動人民素很酷愛平和，如“雙仙和合”一幅剪紙中倆純潔可愛的小仙童手執“和合”（即是一種圓瓜形有蓋的盒子，民間稱為“和合”）則是寓意着人們和氣相愛，共同過着美好的生活。

南京剪紙的式樣也很恰當地表現了它的內容，它的構圖疏密勻稱、明快雅致，對於每一根綫條的處理，皆甚為簡練。且以誇張、變形的手法而巧妙的勾出了生動的事物形象。於是這些喜氣洋洋、小巧玲瓏的剪紙很能引人喜愛，而廣泛地流傳於我國江南一帶。

НАНЬКИНСКИЕ ВЫРЕЗКИ ИЗ БУМАГИ

Нанькинские вырезки из бумаги состоят из двух частей. Первая служит в качестве образцов для вышивки обуви, шляп и одежды. Вторая исполняется для украшения комнат и залов во время праздников в целях усиления атмосферы праздничного веселья, поэтому изделия из бумаги этой части называются «Сихуа» (праздничными узорами).

Именно потому, что эти вырезки из бумаги называются «праздничными узорами», они главным образом изображают чувство радости и счастья народа, типичными произведениями и являются «Цзи-цин-ю зй — жить в избытке» (алебарда в картине произнесена по-китайски «цзи», которое означает «благополучие»; музыкальный камень «цин», которое означает счастье; а рыба «юй», которое означает изыток»), «Хризантема и птица», «Два ангела и коробка с фруктами», «Семена раскрывающего граната» и т. д. Все они не только отражают сильное стремление трудящихся к счастливой жизни, но и глубокую любовь их к миру. Например, изделие из бумаги «Два ангела и коробка с фруктами» ярко выражает дружественное отношение между людьми и их прекрасную жизнь. Нанькинские вырезки из бумаги по форме соответствуют содержанию изображаемых объектов. Они отличаются строгостью и изяществом в построении рисунка, простотой и ясностью в расположении деталей, гиперболизмом и трансформацией в их форме и выпуклостью создаваемых образов. Поэтому эти праздничные, маленькие вырезки из бумаги составляют у зрителей прекрасное впечатление и широко распространяются в районах к югу от реки Янцзы.

PAPER-CUTS OF NANKING

Among the folk paper-cuts of Nanking, some are used as embroidery patterns for shoes, hats and clothes, and serve a more or less practical purpose; others are for home decoration at New Year's time or on other festive occasions. Paper-cuts of the latter kind are also called "flowers of happiness".

The themes of these paper-cuts, as indicated by their name "Flowers of Happiness", are usually of a festive and propitious nature, and the designs are highly allegorical. Take, for instance, the design with the caption "chi ching yu yu" (meaning "propitiousness with a surplus of supply"), in which three halberds, a musical stone, two fishes and a vase are shown. Here the halberd (the Chinese character for it is also read "chi") symbolizes "propitiousness"; the musical stone (the Chinese character for it is also read "ching") symbolizes "felicity"; and the fish (the Chinese character for it is also read "yu") symbolizes "surplus". Similarly, the design with a quail and chrysanthemums symbolizes a peaceful and happy life; and the design in which a boy is shown with an open pomegranate full of seeds implies the happiness of parenthood.

These paper-cuts not only reflect the labouring people's keen desire for a happy life, but also express graphically their deep love for peace. The design with the caption "shuang hsien ho ho", showing two charming fairy children holding a "ho ho" (a melon-shaped box with a lid, symbolizing peace and harmony), is allegorical of the people's desire to live together in peace and happiness.

The style of the Nanking paper-cuts is suitable to its content. The well-balanced composition and the forceful though simple lines all go to create a lively impression. Exaggeration and transformed figuration is used to make the images more vivid. These gay and dainty paper-cuts are very popular and are found in a great many places south of the Yangtze River.

PAPIER DECOUPE DE NANKIN

Les papiers découpés confectionnés à Nankin ont leur destination dans la vie pratique: les uns servent de patron pour la broderie appliquée sur le costume, la coiffe et les souliers; les autres décorent l'intérieur de la maison à l'occasion des fêtes, notamment du Jour de l'An et des cérémonies pour en rendre encore plus gaie l'atmosphère. Ils sont donc également désignés sous le nom de "fleur de bonheur".

Comme les indique bien leur nom, ces pièces interprètent habituellement l'allégresse et le vœu. Les motifs en sont allégoriques. Telles sont les pièces "Epées, Pendants et Poissons" (les vocables "Kié", "K'ing" et "Yu" qui désignent les trois objets sont homonymes des caractères signifiant "bonheur", "félicité" et "prospérité"), "Caille et Chrysanthème" (pareillement, leurs homonymes veulent dire "Vie heureuse et paisible") et "A sa maturité le grenade révèle ses graines" (en chinois, "graine" et "progéniture" sont désignés par le même mot. C'est le vœu adressé aux futurs parents). Ces pièces traduisent non seulement chez notre peuple laborieux l'aspiration à la vie heureuse, mais encore l'attachement à la paix. "Deux fées dans la Concorde". (Souang Sié Ho Ho"), par exemple, qui représente deux charmants bambins tenant en main une boîte à couvercle en forme de melon, dite "Ho Ho" (deux caractères signifiant à la fois "paix et harmonie")

symbolyse le désir qu'éprouve le peuple de vivre ensemble dans le bonheur et la paix.

Dans ces confections la forme et le contenu sont en harmonie. Leur composition bien équilibrée et leurs lignes aussi puissantes que sobres d'une part, et l'emphase et l'altération appliquées avec dextérité par les auteurs, d'autre part, concourent à nous offrir une vivante imagerie. Ces confections pleines d'agrément et de finesse sont en vogue parmi la population au sud du Fleuve Yangtzé.

NANKINGER SCHERENSCHNITTE

Sie werden vor allem als Mustervorlagen für Stickarbeiten an Pantoffeln, Mützen und anderen Kleidungsstücken verwendet und besitzen demnach auch einen bestimmten praktischen Wert. Zu Neujahr und anderen Festen werden diese Scherenschnitte als Wandzierat in Zimmern und Hallen des Wohnhauses aufgeklebt, um die festliche Stimmung zu heben. Daher der treffende Name "Festschmuckmuster". Da diese Scherenschnitte einem bestimmten praktischen Zweck untergeordnet sind, vermitteln sie den zusätzlichen Sinn von "Glückwunsch" und "Glückverheissung". Betrachten wir folgende Kunst-schnitte: "Blumenvase mit den Heilebarden, Klangsteinen und Fischen" steht als Sinnbild für den Gratulationsspruch "Glück und Wohlergehen währen lange"; "Wachtel und Elster" stehen als Sinnbild für den Wunsch "Lebe in Frieden und schaffe in Freuden". Eine sinnvolle Symbolik liegt den beiden Schnitten "Zwei genienähnliche Knaben mit Lotosblume und dem Kästlein der Eintracht" und "Kind mit dem aufgeschnittenen Granatapfel" zugrunde. Der Kernreichtum des Granatapfels steht als Symbol für reichen Kindersegen. Diese Scherenschnitte spiegeln nicht nur den innigen Wunsch und das starke Verlangen des werktätigen Volkes nach einem glücklichen Leben wider, sondern drücken gleichzeitig auch seine ständige Friedensliebe aus. Der genienähnliche Knabe mit dem Kästlein der Eintracht in der Hand — einer ovalen Büchse mit einem Deckel — macht eine deutliche Anspielung darauf, dass die Menschen einander freundlich begegnen und in gegenseitiger Liebe und Eintracht leben sollen.

Die künstlerische Form der Nankinger Scherenschnitte stimmt vollständig mit ihrem Inhalt überein. Die verschiedenen Teile der Komposition stehen in einem engen harmonischen Zusammenhang und vermitteln einen klaren und zugleich anmutigen Eindruck. Alle Linien der Scherenmuster sind sorgfältig und sauber geschnitten, und die verschiedenen gegenständlichen Motive sind durch jene bewusst übertriebene Manier besonders schön und eindrucksvoll herausgearbeitet. Diese von festlicher Stimmung erfüllten minuziösen und zierlichen Scherenschnitte vermögen so recht die Liebe der Volksmassen zu gewinnen und sind daher über alle benachbarten Gebiete Nankings hinaus weit verbreitet.

中國民間剪紙

1956

中國民間剪紙介紹

剪紙是一種民間的藝術，它很廣泛地在民間流傳，在我國各省、市，特別是廣大的農村中，幾乎都能看到各種式樣的剪紙。每一個地區的剪紙都具有它的特殊風格，如河北蔚縣的剪紙比較樸實；廣東潮州的剪紙比較壯健；南京、揚州的剪紙就比較雅緻。

勞動人民在剪紙上表達了自己內心的真實情感，他們很喜愛自己生活周圍的自然環境，剪出了各色各樣的優美的花草、玲瓏的鳥雀以及一切飛禽走獸；他們很熱愛歷史英雄人物，能表忠揭奸，他們剪出了許多生動的戲劇中的人物與故事；他們對生活有希望、有理想，而剪出了寓意自己生活美好的花紋圖案。於是，剪紙和勞動人民的生活是息息相關的。

這些剪紙，有的是用剪子剪的，有的是用雕刀刻的，大都出於農民和民間藝人之手。農民以剪紙來裝飾自己的環境，美化生活。所以這些剪紙常常貼在門窗、牆壁上，有的貼在紙燈和日常餽贈的禮物上；有的作為枕頭、帽子、圍裙、鞋子的綉花圖樣。

新中國建立以來，我國人民的物質生活日益提高，對於文化藝術生活更感需要，同時，由於政府的支持與鼓勵，因此，這些剪紙藝術也得到了欣欣向榮的發展。

КИТАЙСКИЕ НАРОДНЫЕ ИСКУССТВО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫРЕЗКИ ИЗ БУМАГИ

(Краткие пояснения)

Художественные вырезки из бумаги являются одним из видов китайского народного искусства. Они широко распространены в народе и почти в каждой провинции, в каждом городе, в особенности, в деревнях нашей необъятной Родины можно увидеть самые разнообразные художественные вырезки из бумаги. В каждом районе эти вырезки имеют свой характерный стиль. Так, например, художественные вырезки из бумаги в уезде Вэй провинции Хэбэй отличаются сдержанностью, в уезде Чаочжоу провинции Гуандун — выразительностью, а в Нанкине и Янчжоу — изяществом.

В художественные вырезки из бумаги трудящиеся вкладывают свои искренние чувства. Они любят родную природу и поэтому создают различные изображения красивых цветов, растений, птиц и животных. Горячо любя героев своей истории, они прославляют патриотов и клеймят предателей, запечатлевают в своем мастерстве волнующие образы и сцены из классических опер. Преисполненные надеждой и верой в будущее, они создают замечательные орнаменты, символизирующие их счастливую жизнь. Поэтому художественные вырезки из бумаги неразрывно связаны с жизнью трудового народа.

Художественные вырезки из бумаги выполняются ножницами или ножичком в основном крестьянами и народными мастерами искусства и используются для украшения своего быта. Так, художественные вырезки из бумаги часто применяются в качестве украшений для дверей, окон и стен, для подарков, а также служат образцами узоров для вышивки наволочек, головных уборов, юбок и тапочек.

После образования КНР, в связи с непрерывным повышением материального уровня жизни нашего народа, беспрдельно усиливается тяга народа к культуре и искусству. В то же время, в результате поддержки и поощрения правительства, для художественных вырезок из бумаги раскрываются блестящие перспективы.

Chinese Paper-Cuts

Paper-cutting is a very popular folk art among the Chinese people. Throughout China's provinces, cities, and particularly the vast countryside, a great variety of paper-cuts can be seen almost anywhere. In each region they have their own characteristic style. Those around Weihsien, Hopei Province, are famed for their simplicity; while those around Chaochow, Kwangtung Province, are admired for their vitality. Those of Nanking and Yangchow are elegant and exquisite.

Through these paper-cuts the working people of China express their real and innermost feelings. They love the natural surroundings of their life, and manifest this sentiment by cutting out beautiful flowers, gay birds, and all kinds of animals. They admire the heroes of Chinese history, and in their designs glorify patriots and condemn traitors. They also cut out many theatrical figures and personages from well-known stories. Their outlook on life is one of hope and lofty ideals, which finds expression in the many beautiful designs that symbolize happiness. Paper-cutting is thus intimately related to the life of the people.

Some paper-cuts are done with scissors, others with sharp knives. Most of them are hand-made by the peasants and folk artists, to decorate their own homes and to bring a touch of beauty into their lives. Thus, they are frequently pasted on doors, windows and walls. Some are used to decorate paper lanterns and gift packages; others serve as embroidery patterns for pillow-cases, hats, aprons and shoes.

Since the establishment of the new China, with the steady improvement in their living conditions, the Chinese people have felt more and more keenly the need for art and culture in their lives. Thanks to the Government's active support and encouragement, the traditional art of paper-cutting is now flourishing as never before.

L'Art Populaire Chinois - Les Découpures de Papier

Les découpures de papier sont un des arts populaires chinois. Elles sont répandues dans toute la Chine, surtout dans les villages où l'on en trouve de toute variété. Elles sont généralement douées de style régional qui leur est propre: celles du district Wei dans la province de Hopei sont d'une simplicité rustique, celles de Tchaotchéou dans la province de Kwangtong s'expriment avec plus de vigueur, quant à celles de Nankin ou de Yangtchéou, elles sont plus raffinées.

Le peuple laborieux a concrétisé son sentiment réel dans ces découpures. Comme il est ami de la nature qui l'entoure, il prend pour motifs, de jolies fleurs, de petits moineaux ainsi que des animaux et oiseaux de toutes sortes. Il y représente également les héros et les scènes de théâtre en reflétant la loyauté ou la félonie, car il se passionne pour les personnages historiques et légendaires. Il est plein d'espérance et marche vers son idéal, il y trace donc de magnifiques dessins à l'image de sa propre vie. Le découpage de papier devient ainsi un art populaire intimement lié à la vie quotidienne du peuple laborieux.

Les découpures de papier sont faites à ciseaux ou à burin. Elles sortent en général des mains des paysans ou artistes populaires. Elles forment pour les paysans une décoration qui embellit leur vie, et se trouvent partout: aux fenêtres, aux portes, aux murs, sur les lanternes ou sur les cadeaux qu'on s'échange. Elles sont parfois reproduites dans la broderie sur les oreillers, tabliers, chapeaux, souliers. . . .

L'activité culturelle et artistique se développant à mesure que s'améliore la vie matérielle du peuple depuis la fondation de la Chine Nouvelle, cet art, soutenu et encouragé par le gouvernement, est actuellement en plein essor.

Chinesische Scherenkunst

Der Scherenschnitt ist in China vor allem eine Volkskunst. Weit und breit ist diese Kunst unter dem chinesischen Volk verbreitet und überliefert. In allen Provinzen, Städten, besonders auf dem breiten Lande kann man überall aus Papier geschnittene Bilder und Figuren zu Gesicht bekommen. Ja, man kann sogar verschiedene Stilarten zwischen solchen Kunsterzeugnissen, welche aus verschiedenen grösseren Landstrichen kommen, unterscheiden. So zeigen z. B. die Scherenschnitte aus dem Kreise Wehsien in der Provinz Hopei einen durchaus realistischen Grundzug, die aus Dschaodschou in der Provinz Kuangtung jedoch kraftvollere Züge, und die aus Nanking und Jangdschou zeichnen sich aber mehr durch Feinheit der Behandlung aus.

Die arbeitsame Bevölkerung bringt auch an diesen Kunstgegenständen ihre innersten Gefühle zum Ausdruck. Sie lieben die Naturwelt in der Umgebung ihres eigenen Lebens und schneiden mit der Schere aus freier Hand allerlei schöne und niedliche Bilder und Figuren von Pflanzen, von Vögeln und vierfüssigen Tieren in ihrer Umwelt; sie lieben wahrhaft die nationalen Heldengestalten der chinesischen Geschichte, verherrlichen durch ihre Kunst deren Treue und ruhmreiche Taten und enthüllen die Hässlichkeit der Verrätergestalten aus der Vergangenheit. Sie schneiden auch noch sehr lebenswahre Figuren aus der Theater- und Literaturwelt. Sie sind optimistisch, haben feste Hoffnung und Idee auf ihr zukünftiges Leben, wodurch sie befähigt sind, die prächtigsten Musterzeichnungen zur Versinnbildlichung ihres eigenen Lebens zu schneiden. Deshalb ist der Scherenschnitt aufs innigste mit dem Leben der arbeitsamen Bevölkerung verbunden.

Solche Kunsterzeugnisse werden sowohl mit der Schere wie auch mit dem Ausschneidemesser geschnitten. Solche Papierschnitte kommen jedoch sämtlich aus der Hand der Bauern und Volkskünstler. Mit solchen einfachen Kunstsachen aus Papier schmückt der chinesische Bauer sein Heim und verschönert sein Leben. Solche Scherenschnitte werden also von den Bauern an Türen und Fenster, an die Wände, an die Papierlaternen, sogar an Geschenke aufgeklebt. Auch werden sie als Stickmuster für Kopfkissen, Hut, Schurze und Schuhe benutzt.

Seit der Begründung des neuen China beginnt das materielle Leben des chinesischen Volkes immer mehr einem höheren Standard entgegenzugehen. Höhere kulturelle und künstlerische Bedürfnisse werden immer dringender. Zu gleicher Zeit werden Kultur und Künste von der chinesischen Volksregierung stark gefördert und unterstützt. Dadurch gelangt die chinesische Scherenschnittkunst gegenwärtig zu einem neuen erfreulichen Aufblühen!

編者: 中國美術家協會美術服務部

中國北京王府井大街 97 號

發行者: 國 際 書 店

中國北京蘇州胡同 38 號

Пояснения составлены магазином
прикладного искусства Союза китайских
художников

Государственная экспортно-импортная
книготорговая организация

ГОЦЗИШУДЯНЬ

КНР, Пекин, Сучжоухутун, 38

*Compiled by The Art Service Department,
Union of Chinese Artists*

*Distributed by GUOZI SHUDIAN
Importers and Exporters of Books and Periodicals
38 Suchou Hutung, Peking, China*

*Édité par: Service des beaux-arts de l'Association
des artistes chinois.*

*Distribué par: GOUZI SHUDIAN
Importation et Exportation de Livres et Périodiques
38 Suchou Hutung, Pékin, Chine*

Herausgegeben von
Dem Allchinesischen Künstler-Verband zu Peking
Dienststelle für Kunsterzeugnisse.
Auslieferung durch
GOUZI SHUDIAN
Importer und Exporter von Büchern und Zeitschriften
Su Dschou Hu Tung 38, Peking, China

